

Pappas Flicka

inspiration för Arcadaproduktioner med fokus på
producenten

Marie Finne

Examensarbete

FILM&TV

2017

EXAMENSARBETE	
Arcada	
Utbildningsprogram:	Film och TV
Identifikationsnummer:	5197
Författare:	Marie Finne
Arbetets namn:	Pappas Flicka – inspiration för Arcadaproduktioner med fokus på producenten
Handledare (Arcada):	Maria Bäck
Uppdragsgivare:	-
<p>Sammandrag:</p> <p><i>Pappas Flicka – inspiration för Arcadaproduktioner med fokus på producenten</i> är en fallstudie av min examensproduktion, kortfilmen <i>Pappas Flicka</i>. Syftet med arbetet är att genom min rapport om produktionen ge tips till andra studerande som har producentrollen i en Arcadaproduktion. Rapporten ska erbjuda inspiration och vägleda producenten i hans arbete. Jag har valt att fokusera på producentens roll under preproduktionen, då jag upplever den vara som aktivast. Genom min rapport samt mina källor presenterar jag situationer i en produktionsprocess då producentens ageranden krävs samt problem som uppstod under produktionen av <i>Pappas Flicka</i> och hur man hade kunnat förebygga problemen. Fokus i rapporten ligger på preproduktionen och hur man med de ringa medel man har ska kunna göra en proffsig produktion och införskaffa allt det man behöver. Som stöd för mina argument har jag använt mig av Buck Houghtons <i>What a producer does: the art of moviemaking (not the business)</i> (1991), Elina Saksalas <i>Tuottajan käsikirja</i> (2015) och Charlotta Worthingtons <i>Basic filmmaking 01, Producing</i> (2009). Rapporten är uppdelad i preproduktion, inspelningen och postproduktion. Preproduktionens första del är att pitcha produktionen. Då ska producenten presentera produktionsplan, budget, finansieringsplan, preliminär lista över produktionsteamet och teknisk inspelnings- och efterarbetsutrustning samt preliminär marknadsföringsplan. Producenten har huvudansvar för pitchen. Producenten ska också</p>	

göra en budget uppdelad i interna och externa kostnader. Största delen av den externa budgeten för *Pappas Flicka* gick till skådespelarnas löner. Att hitta skådespelare är en av producentens mest utmanande uppgifter. Med *Pappas Flicka* hade jag turen att regissören redan vidtalat alla skådespelare. Har man inte den turen är t.ex. skådespelare.fi en bra plats att leta på. Det kan också löna sig att kontakta amatörteatergrupper som t.ex. Studentteatern. Vii ansökte inte om utomstående finansiering för *Pappas Flicka* men vill man göra det finns det fonder och stiftelser man kan söka medel från. Men man klarar sig långt på lite genom att använda sig av loppmarknader. Facebook har en rad grupper där man kan efterlysa kläder och saker förmånligt. Vill man ha sminkös lönar det sig att kontakta maskutbildningar. Före inspelningen gör producenten också manusnedbrytning som hjälper vid planeringen av bla tidtabell, rekvisita och inspelningar. Vilka inspelningsplatser man väljer kan påverka både tidtabell och budget. Har man inspelningar utomhus är det viktigt att reservera ett inomhusområde att ha som tillflykt ifall vädret är dåligt. Det var en miss jag gjorde i planeringen men det löste sig. Inspelningarna för *Pappas Flicka* förlöpte bra och enligt tidtabell. Största utmaningen var vädret, det regnade nästan hela tiden och alla scener spelades in utomhus. I postproduktionen stötte vi på problem då vår klippare hoppade av. Det resulterade i att vi blev försenade och premiären fick skjutas upp ett par månader. Till slut var det regissören som editerade filmen då ingen annan hade tid. En förebyggande lösning på det problemet kunde vara att också skriva kontrakt med studerandena, inte bara skådespelare. Slutligen kan jag konstatera att största utmaningen för en producent i en Arcadaproduktion är castingen och att producentens kanske viktigaste redskap är Google och sociala medier för att hitta det man behöver från casting till rekvisita och locations. Nyckelegenskaper som är värda att jobba på är att kunna planera, motivera, kreativitet, kommunikationsfärdigheter, kunna förhandla, säga ja och nej, gott omdöme, vara organiserad, problemlösningstalanger, motståndskraft, humor, framåttänk, bondförnuft, social kompetens och att kunna tänka snabbt och klart. (Worthington 2009 s. 14-15)

Nyckelord:	preproduktion, producent, casting, location, manusnedbrytning, budget
Sidantal:	33
Språk:	Svenska
Datum för godkännande:	

DEGREE THESIS	
Arcada	
Degree Programme:	Film & TV
Identification number:	5197
Author:	Marie Finne
Title:	<i>Pappas Flicka – inspiration for productions at Arcada focusing on the producer</i>
Supervisor (Arcada):	Maria Bäck
Commissioned by:	-
<p>Abstract:</p> <p><i>Pappas Flicka – inspiration for productions at Arcada focusing on the producer</i> is a case study of my thesis production, the short film <i>Pappas Flicka</i>. The purpose of the essay is to give students at Arcada in the role of the producer tips on how to be a producer for a school production. My report of the production is to inspire and guide producer in there work. I've chosen to focus on the preproduction since that's the most active part for the producer to my experience. Through my report, and the sources I use, I present situations during the production process where the producer is fast in action and also problems that occured during the production <i>Pappas Flicka</i> and how I could have avoided them. The focus lies on the preproduction and how to make a professional movie with the modest fundings we have and how to acquire all the things one might need. To support my findings I use Buck Houghton's <i>What a producer does: the art of moviemaking (not the business)</i> (1991), Elina Saksala's <i>Tuottajan käsikirja</i> (2015) and Charlotta Worthington's <i>Basic film-making 01, Producing</i> (2009). The report is devided in three; preproduction, production and post production. The first step of the preproduction is to pitch the production. The producer is to present a production plan, budget, funding plan, preliminary list of the production team and technical supplies for the filming and the postproduction. The producer also holds the main responsability for the pitch. The budget is the producer's responsability. It's to be devided into intern and extern costs. The majority of the fundings for <i>Pappas Flicka</i> were used for salarys for the actors. To find actors is one of the most challenging parts of being a producer. I was lucky in this production because the director had already dealt with casting and all the actors where chosen when we started. If one is not as lucky as I there is a website where you can search for actors: skadespelare.fi. To contact amateur theatre groups e.g. Studentteatern</p>	

might also be fruitful. We didn't apply for any external fundings but there are foundations you can use to get extra money. One does get by with small funds however by using different fleemarkets. Nowadays there are plenty on Facebook where you can put in an add for clothing and supplies to affordable prices. If you want a make-up artist I recommend to contact schools where they study theatre and movie make-up. Before the filming start, the producer does a script break down which helps in planning timetables, props and shootings. Which locations one chooses can also affect the timetable and the budget. If there are a lot of outdoor scenes it's important to have somewhere inside where the crew and actors can escape bad weather. That was a mistake I made in planning the shootings but I fixed it on spot. The shootings of *Pappas Flicka* went very fluently and according to timetable. The biggest challenge was the weather since all the scenes were outdoors. In the post production we encountered a huge challenge when our editor suddenly quit. It lead to our premiere being two months later than planned and the director hopping in as editor. A way to avoid such situations could be to make contracts also with the students, not only with the actors. That all said my conclusion is that the biggest challenge for a producer is casting, Google and Social media are, maybe, the most important channels to find whatever you might need from actors to props and locations. And finally, key personality traits for a producer to develop are planning, to motivate, creativity, communications skills, negotiation, saying yes and no, good judgement, being organized, problemsolving skills, resistance, humour, forward thinking, social competence and to think fast and clearly. (Worthington 2009 p. 14-15)

Keywords:	preproduction, producer, casting, location, script break down, budget
Number of pages:	33
Language:	Swedish
Date of acceptance:	

INNEHÅLL

Ordlista	7
1 Inledning	8
1.1 Målsättning och syfte	9
1.2 Material och metod	9
1.3 Avgränsningar	10
2 Preproduktion	11
2.1 Historia	11
2.2 Pitchar	11
2.3 Budget	13
2.4 Casting	14
2.5 Fyrk finns men behövs det?	15
2.6 Manusnedbrytning	17
2.7 Location	18
3 Inspelningen	20
4 Postproduktion	22
Sammanfattning	24
Källor	25

ORDLISTA

Filmtermer jag använder i min rapport och deras betydelse enligt Worthington (2009):

Pitch	en kort och slagkraftig beskrivning av ett projekt (s. 78)
On location	all inspelning som sker utanför en studio eller byggd inspelningsplats kallas <i>on location</i> (s. 46)
Budget	en budget är en finansiell uppskattning av hur mycket en film kommer att kosta allt som allt (s. 54)
Manusnedbrytning	en analys av alla olika komponenter i samtliga scener i ett manus (s. 116)
Treatment	en projektbeskrivning som i grova drag beskriver storyn samt förmedlar dess känsla och ton, hur programmet kommer se ut, samt filmningsstil, locations och medarbetare (s. 78-79)
Call sheet	call sheet är en sammanfattning av alla essentiella detaljer om cast, team och location gällande respektive inspelningsdag (s. 58)
Scripta	ansvarar för kontinuiteten och att hålla reda på vad som har filmats så att allt är redigt och klart när det är dags att editera (s. 101)
Press kit	ett PR-paket med relevant information om filmen (s. 33)

1 INLEDNING

Att vara producent är att vara spindeln i näten, hönsmamman som håller reda på alla kycklingar, Muminmamman med en handväska innehållandes vad man än kan behöva. Att utveckla den förmågan kräver övning, tålamod och social kompetens. Att vara producent kräver stenkoll på tidsplanering, rekvisita, transport, väder, team, inspelningsplats och framför allt att man har förberett för allt som kan tänkas gå fel, att man har identifierat alla hot som kan avbryta eller störa en inspelning.

Worthington (2009. s. 14-15) listar de viktigaste färdigheter en producent måste ha:

- att kunna planera
- att kunna motivera sitt team
- kreativitet
- kommunikationsfärdigheter
- att kunna förhandla, säga ja och nej
- gott omdöme
- vara organiserad
- problemlösningstalanger
- motståndskraft
- humor
- framåttänk
- bondförnuft
- social kompetens
- att kunna tänka snabbt och klart.

Det är en bra checklista över vilka färdigheter som är bra att ha och som lönar sig att utveckla för alla som överväger att bli producent.

1.1 Målsättning och syfte

I det här arbetet kommer jag, med min examensproduktion *Pappas Flicka* som exempel, att skriva en rapport som ska fungera som inspiration för Arcadaproduktioner ur producentens perspektiv. Målsättningen är att framtida studerande oberoende av inriktning ska kunna använda sig av min rapport för att ha hjälp i producentrollen i en arcadaproduktion.

Den ska hjälpa producenter och fungera som inspiration. Den ska hjälpa genom att visa hur en arcadaproduktion kan gå till det vill säga vad som ska göras och när samt exempel på hur man kan gå tillväga för att lösa besvärliga situationer samt klara sig på de knappa ekonomiska resurser skolan förser oss med. Fokus ligger på preproduktionen och hur man med de ringa finansiella medel man har ska kunna göra en proffsig produktion och införskaffa allt det man behöver. Tips kommer att tillhandas samt diverse olika sätt man kan komma över skådespelare, kostym, mask, rekvisita och location samt annat man kan tänkas behöva under inspelningsperioden.

När jag producerade *Pappas Flicka*, samt tidigare produktioner, upplevde jag att producentstuderande inte fick lika tillräcklig handledning som övriga inriktningar. Jag kände mig ganska vilsen när en produktion skulle göras – vad är det egentligen meningen att jag ska bidra med? När ska vad göras? Hur ska vad göras? Och så vidare. Jag hoppas att min rapport ska kunna hjälpa andra studerande och underlätta deras arbete samt ge dem inspiration när det känns som att man slåss mot väderkvarnar.

1.2. Material och Metod

Syftet med en fallstudie är att få djupgående kunskaper i det man undersöker. Enligt Gillham (2010. s. 1) tillämpar man metoden till exempel i forskningsfrågor där det man vill undersöka är svårt att särskilja från dess kontext, vilket är fallet för mig i och med att jag fokuserar strikt på producentskapet i en arcadaproduktion. Man väljer ett, eller några, fall som man går in på djupet på, för att få den kunskap man vill ha. Fallstudien är en empirisk metod och jag kommer att använda mig av min examensproduktion *Pappas Flicka* som fallstudie.

Jag har valt den här metoden eftersom mitt slutarbete är en produktion och således blir kortfilmen jag gjort tillsammans med mitt team den fallstudie som behöver undersökas. Som jag redan nämnde är mitt mål att precisera problem producenter stöter på i produktioner på Arcada vilket gör att det är strikt kontextspecifikt. Det är tre år sedan vi gjorde kortfilmen *Pappas Flicka* vilket gör att jag har distans till produktionen och kan vara objektiv. Jag vill undersöka vilka problem och utmaningar man stöter på som producent i en arcadaproduktion och genom att nu gå tillbaka och undersöka processen för *Pappas Flicka* kan jag förhoppningsvis identifiera dessa.

Det första jag kommer att göra är gå igenom allt material jag har från processen det vill säga alla mötesprotokoll, anteckningar, produktionsplan, call sheets, budget, kontrakt och så vidare. Av de här ska jag sedan sammanställa en rapport över processen.

Rapporten innefattar produktionsprocessen allt från pre- till postproduktion. När jag väl är klar med rapporten följer nästa steg nämligen att analysera rapporten ur den plocka ett eller flera grundproblem för en producent i en arcadaproduktion. Dessa problem ska jag sedan presentera i rapporten och försöka ge svar på genom mina egna praktiska erfarenheter samt litteratur om producentskap. I och med att det är tre år sedan jag var i rollen som producent har produktionsprocessen på Arcada ändrat en hel del men jag vill tro att många av problemen man stöter på ändå är de samma speciellt gällande casting, locations, budget och dylikt.

I sin helhet ska rapporten av *Pappas Flicka* kunna utnyttjas i kommande Arcadaproduktioner, som en inspirationskälla för hur produktioner görs för den som har producentrollen.

1.3. Avgränsningar

Jag har valt att avgränsa min uppsats som så att jag fokuserar på produktionen enbart ur producentens perspektiv. I det kommer så klart de övriga inriktningarna också med i och med att det sist och slutligen är producentens ansvar att se till att allt blir gjort inför, under och efter en produktion. Därtill kommer jag att fokusera på preproduktionen det vill säga förberedelserna inför inspelningarna; hur man hittar skådespelare, kostym, mask, pitchande, location (=inspelningsplats), budget, manusnedbrytning med mera.

2 PREPRODUKTION

2.1. Historia

Teamet bakom produktionen *Pappas Flicka* var ganska litet, endast åtta personer allt som allt varav fyra var i ansvarsposition: jag som producent, regissören, A-foto och ljudplaneraren. Tillsammans hade vi kommit överens om att göra en produktion som utgår från skådespelarna och deras behov framom det tekniska, en så kallad skådespelarorienterad produktion, samt att bevisa att man kan göra proffsproduktioner med minimal budget. Övriga teamet bestod av en kameraassistent, en regi- och produktionsassistent, en rekvisitör som också agerade runner och cateringansvarig och en ljudassistent. Tidigare produktioner jag varit producent för på Arcada har alla haft fokus på tekniken med stora ljus- och kamerateam, där skådespelarna följer den komponerade bilden snarare än tvärtom. I *Pappas Flicka* jobbade vi utgående från skådespelararbetet. Det innebar att hela tidtabellen gjordes så att varje bild hade reserverat gott om tid också för repetitioner med skådespelarna. Alla bilder utom en gjordes med handhållen kamera som följde skådespelarna i deras rörelser. Också casten begränsades i enlighet med temat så att vi bara hade fyra skådespelare för att regissören skulle kunna ge dem så mycket uppmärksamhet och handledning som möjligt samt skapa ett ömsesidigt förtroendeförhållande med dem.

I och med beslutet att fokusera på skådespelarna beslöt vi också att externa budgeten till största delen skulle användas till lön för skådespelarna för att respektera dem och deras arbete. Valet av vinkling på produktionen påverkar samtliga faser av produktionen i dess helhet.

2.2. Pitchar

Pappas Flicka hade två pitchar. På den första presenterades idé, innehåll och arbetsgrupp och på den andra presenteras detaljer mera ingående. Producenten ska presentera:

- Produktionsplan, som innehåller tidtabell för produktionen, uppgifter om målgrupp samt allmänna tekniska uppgifter om filmen
- Detaljerad budget indelad i interna och externa kostnader
- Finansieringsplan

- Preliminär lista över produktionsteamet
- Preliminär lista över den tekniska inspelnings- och efterarbetsutrustningen
- Preliminär marknadsförings- och distributionsplan uppgjord på Arcadas blankett

Samtliga studerande med produktionsansvar ska vara närvarande vid pitchningstillfället och medverka vid presentationen genom att berätta om sin idé eller sitt specifika ansvarsområde. Vid pitchning av film- och tv-produktioner bör producent, regissör, fotograf, ljudplanerare och ev. grafisk ansvarig vara på plats i samband med pitchningen. Nedan listat vad som hör till vem (utöver producenten själv):

Av regissören:

- Synopsis
- Treatment
- Manus

Av A-foto:

- Inspelningsplan (inklusive visuella exempel på tänkt stil och atmosfär i filmen, dokumentation på tänkta inspelningsplatser, diskussion kring tänkt berättargrepp och val av inspelningsformat, grov bildplanering av scener med speciella bildlösningar eller krävande berättargrepp, postproduktionens omfattning vad gäller fotografens ansvarsområde).
- Lista på inspelningsutrustning (ljus, grip, kamera, specialutrustning)

Av ljudplaneraren

- Inspelningsplan (Äänen ennakkosuunnittelu)
- Lista på inspelningsutrustning
- Ljudplan för postproduktion

Huvudansvaret ligger på producenten som ser till att de övriga i teamet lämnar in sina delar av presentationen i tid och sammanställer allt till ett enhetligt dokument. Lättast och roligast är det om man ändå jobbar tillsammans i grupp och funderar på vad det är

man vill säga; vilken historia man vill berätta, och hur man ska kombinera de olika beståndsdelarna för att göra det på bästa möjliga sätt.

Vi hade vår första pitch i februari 2014 och den andra i maj då vi slutligen fick grönt ljus för produktionen.

2.3. Budget

Budgeten är producentens ansvar. Som jag tidigare nämnde så hade arbetsgruppen valt att fokusera på skådespelarna och således gick största delen av den externa budgeten till skådespelarnas löner. Budgeten för *Pappas Flicka* som bilaga.

Budgeten är uppdelad i interna och externa kostnader. De interna är summor som representerar kostnaderna för de delar som skolan står för, till exempel kamerautrustningen. De externa kostnaderna är de ”riktiga” pengarna som används. Vi blev beviljade 3 300€ finansiering från skolan för *Pappas Flicka*. Vi hade budgeterat 4000€ vilket betydde att vi nu hade 700€ mindre än vad vi räknat med i och med att vi heller inte blev beviljade pengar från utomstående finansiärer. Då fick vi planera om och beslöt att dra ner på utgifter för transporter samt externt hyrd ljud- och kamerautrustning och i stället verkligen fokusera på skådespelarna. Den största kostnaden var skådespelarnas löner som slutligen blev 2250€ allt som allt. Näst största utgiften var en lastbil, som behövdes till en scen och som hyrdes för en dag.

Att göra budget för en studieproduktion är annorlunda än en professionell produktion i och med att lönekostnaderna för produktionsteamet inte existerar i studiebudgeten. De lönekostnader som det budgeteras för är skådespelarlönerna, samt eventuell övrig extern personal. Men bra att komma ihåg är att en budget är en uppskattning på vad allt kommer att kosta. En budget är inte slagen i sten utan det är en guide att följa. Man ska alltså inte kasta yxan i sjön om man inte lyckas hålla budgeten eller om man måste budgetera om drastiskt.

När man gör upp en budget säger Saksala (2015. s. 211) att man ska dela upp den i fasta utgifter och rörliga utgifter. De fasta utgifterna är de som inte ändrar på kort tid enligt produktionen. Som exempel ges en förenings hyra, fast personals lön och kontorsutrustning. Det går att jämföra med till exempel skådespelargage i en arcadaproduktion om man på förhand kommit överens om en klumpsumma

skådespelaren får. Har man däremot kommit överens om dagsarvode får man räkna med att den är rörlig, då det finns risk att utomstående faktorer gör att inspelningsplanen inte håller och man måste boka in skådespelaren för extra dagar. Saksala (2015. s. 211) säger också att producenten ansvarar för samtliga kontrakt, löner, fakturabetalningar samt eventuella finansiella svårigheter. Det gäller också när man gör Arcadaproduktioner det vill säga producenten ansvarar för att skicka all information angående betalningar till Arcada och se till att alla behövliga papper finns tillhanda.

2.4. Casting

Den kanske mest utmanande delen i en arcadaproduktion är att hitta skådespelare som går med på att jobba för minimal/ingen lön. Jag hade tur med *Pappas Flicka* då regissören och regiassistenten redan tidigare varit i kontakt med samtliga skådespelare och kommit överens med dem att de skulle medverka. På min lott föll endast att göra kontrakt och komma överens om lönen.

I tidigare produktioner har castingen varit mera utmanande. Som producent måste man ha hud på näsan och inte ta negativa svar och eventuella skällor personligt. Enligt skådespelarförbundets hemsidor är medeldagslönen för film för tillfället 800€ vilket är fyrdubbelt en vanlig arcadaproduktions budget, och det kan tyvärr leda till att skådespelare blir förolämpade när man närmar sig dem med en förfrågan.

Det är viktigt för oss att jobba och öva, och det är nog den vinklingen man måste ta om man vill att proffsskådespelare ska medverka, nämligen en mycket ödmjuk vinkling där man framhäver den goda gärningen de gör genom att medverka, för det är just det vad det är, en god gärning. En annan vinkling man kan använda sig av, speciellt med nyligen utexaminerade skådespelare, är kameraerfarenheten de får. I Finland är filmproduktionen ganska begränsad vilket innebär att man kanske kan locka med att skådespelaren på det här sättet får öva sig hur det är att skådespela framför kamera.

Om man inte har personliga kontakter till skådespelare är ett bra ställe att söka efter skådespelare nätsidan skadespelare.fi där man kan leta enligt kön och ålder. På Facebook finns det också grupper där man kan lägga ut en open call, till exempel gruppen *Vi som jobbar med teater i Finland* och *Amateateur – mötesplats för aktörer och producenter*. Andra ställen det lönar sig att kontakta är amatörteatergrupper till

exempel Studentteatern i Helsingfors, och teaterutbildningar till exempel Tryckeriteatern i Karis.

Om man är ute efter barnskådespelare är sommarteatrar också en väg att gå. Ett annat tips gällande barnskådespelare är att kontakta skådespelare, eller andra inom branschen som har barn. Föräldrar inom film-, TV- och teaterbranschen vet färdigt vad som gäller och vad de kan förvänta sig medans föräldrar inom andra yrkesgrupper kan vara mera utmanande att samarbeta med.

Att tänka på: Houghton (1991. s. 52) beskriver två bastyper av skådespelare: *performers* och *personligheter*. En *performer* är en kameleont med ett brett karaktärsutbud som kan porträttera personer totalt olika dem själva medans en *personlighet* är någon som troligen lyckats i yrket enkom tack vare hens personlighet och utseende.

En skådespelare av typen *personlighet* är troligen mycket lättare att ha att göra med men kvaliteten lider eventuellt då hen inte har samma skådespelartalanger som en *performer* men om man lär sig känna skillnaden kan det vara värt att i Arcadaproduktioner välja en *personlighet* framom en *performer*.

2.5. Fyrk finns, men behövs det?

Finansieringsplanen för *Pappas Flicka* såg ut så här:

Arcada	4000 €
Oskar Öflunds Stiftelse	800 €
William Thurings stiftelse	800 €
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse	500 €
Jane och Aatos Erkkos stiftelse	(reserv)
Bidrag totalt	6100€
Kostnader totalt	6091€

Teamet har tillsammans kommit överens om att vi vill göra en film som är oberoende av de största välgörarna det vill säga Finlands filmstiftelse, Kulturfonden och YLE.

Finansieringen kommer att bestå av den summa vi får från Arcada samt bidrag från ovannämnda stiftelser.

Som redan nämnt blev vi beviljade 3300€ från Arcada, ansökan skickades till Öflunds Stiftelse dessvärre utan resultat. Orsaken till att vi sedan inte ansökte om mera pengar från andra fonder och stiftelser är att vi efter beslutet om skolans finansiering i teamet

beslöt att dra valet att bevisa att proffsfilm kan göras med minimalbudget till dess gränser. All finansiering lades på transportkostnader och skådespelarlöner. Vi stod själva för cateringen, vi delade upp summan mellan ansvarsteamet, rekvisitan samlade vi ihop inom teamet, samma med sminket. Det vi inte hade hittade vi via loppmarknader för struntsummor.

Numer finns det en rad olika nätloppmarknader också, till exempel på Facebook där man hittar det mesta genom att annonsera efter det. Flest medlemmar av Helsingforscentrumlokaliserade grupperna på Facebook har *Kallio kierrättää* med sina nästan 40 000 medlemmar (38 627st, 11.11.2017 kl. 15.48).

För produktioner med mera maskering, i *Pappas Flicka* användes egentligen ingen alls, lånar det sig att kontakta maskutbildningar. Maskeringsstuderande är ofta mycket positivt inställda och kommer gärna och hjälper i och med att det är praktisk övning för dem också. Man sparar också på kostnader i och med att de har sitt egna smink med som de använder. I Helsingfors finns till exempel *Make up for ever – Academy* och *Stadin ammattiopisto*. Vill man ha en svenskspråkig studerande har *Axxell* också en utbildning i Pargas, men det kan vara mera utmanande att få någon därifrån på grund av avståndet.

Om man besluter att man vill ansöka om extern finansiering från de finlandssvenska fonderna tipsar jag om nätsidan fyrk.fi där man kan söka efter möjliga finansiärer. Sponsorer är också något man kan utnyttja om man vill och lyckas hitta sådana. Man kan då till exempel erbjuda reklamutrymme i sluttexterna och/eller under premiärvisningar.

Om man vill spara på cateringen kan det löna sig att kontakta matbutiker och caféer. En del är villiga att donera matprodukter som annars skulle måsta slängas bort.

2.6. Manusnedbrytning

”...if the pre-production planning is sensibel, careful, thorough, and cognizant of most all the elements that make up the picture, there is very little need for the producer to do more than keep a watchfull check of the fulfillment of all that planning.” –Houghton (1991. s. 68)

Inför budgeteringen och inspelningsplanerandet gjorde jag en nedbrytning av manuset. Med hjälp av den görs rekvisitalista, scenlista, lista över inspelningsplatser samt uppskattning av hur lång filmen kommer att bli.

I manusnedbrytningen ska det enligt Houghton (1991. s. 69) komma fram scenens namn, var den filmas – i studio eller on location, om det är natt eller dag, vilka skådespelare som medverkar, något ”out-of-the-ordinary” problem som kan uppstå om det så är ett ovanligt ljusbyte eller en jordbävning, specialrekvisita och så vidare, samt synopsis för scenen i fråga. Se bild 1 för exempel på nedbrytning ur *Pappas Flicka*.

MANUSNEDBRYTNING:		2				NEDBRYTNING SIDA:	1
FILM:	PAPPAS FLICKA		D/N	REGISSÖR:	NINA NORDSTRÖM		
PLATS	HÖGHUS		INT/EXT	MANUSDAG	1	SIDOR	4/8
SCEN	1						
SYNOPSIS							
BELLA OCH IDA FAR IVÅG HEMIFRÅN							
ROLLER			REKVISITA				
1. BELLA			STORA RINKOR, BUNT MED POST, KRUKVÄXTER				
2. IDA			SKJORTA, NYCKEL, VATTENKANNA				
3. PAPPAN			SOPSÄCK				
4. GRANNEN			TRANSPORTMEDEL OCH FORDON				
			TVÅ CYKLAR				
			DRÄKTER			MASKERING OCH HÅR	
			CYKELHJÄLMAR?				
			SPECIALEFFEKTER			STATISTER/STUNTMÄN	
			ÖVRIGT				
			NINAS BALKONG				

BILD 1. NEDBRYTNINGSSIDA UR PAPPAS FLICKA

När hela manuset sedan brutits ned delas utbrytningssidorna upp enligt olika teman som hjälper i planeringen av inspelningen; vilka scener som filmas i vilken ordning, vad för rekvisita som behövs, väder- och tidsanvisningar med mera. För att vara mest kostnadseffektiv kan filmer oftast inte filmas i kronologisk ordning utan man prioriterar till exempel så som Houghton (1991. s. 71):

1. Börja med utomhus on location scener. Lämnar man dem till sist riskerar man till exempel att det regnar och så står man där utan att kunna gå in någonstans. Så förlorar man plötslig en massa pengar. Genom att först filma on location undviker man den risken i och med att man då har möjlighet att i värsta fall hitta en annan lösning inomhus.

I *Pappas Flicka* hade vi lyxen att kunna filma de olika locations i kronologisk ordning i och med att det bara fanns tre. Det började i en lägenhet, sedan utspelades huvudsakliga delen av filmen i en koloniträdgård och därefter avslutades den på en landsväg. Det fungerade bra såväl ekonomiskt som med tanke på skådespelarfokuset då de på så sätt bättre kunde använda sin egen dramatiska båge i skådespeleriet då filmen filmades kronologiskt.

2.7. Location

Vilken location man väljer kan påverka både tidtabell och budget. Worthington (2009. s.114) påminner om att säker access till location måste förhandlas fram och bekräftas. Att filma på vintern när det är kallt, vått och begränsat med dagsljus kan innebära kortare utomhussjok och mer mat och dryck för filmteamet. Tillgång till elektricitet, bekväma rastutrymmen, hälsa och säkerhet är också frågor man måste ta i beaktande vid val av location.

Manuset hade som jag precis nämnde tre olika locations: en lägenhet, en koloniträdgård och en landsväg. Regissörens lägenhet användes samt parken bredvid den i och med att de scenerna filmades samma dag. Koloniträdgården var svårare att få tag i. Genom en Facebookuppdatering lyckades jag få kontakt till en kvinna som gick med på att låna sin koloniplätt till oss.

I planeringsskedet av *Pappas Flicka* beslöt vi att välja den tidpunkt på året som kändes mest säker med tanke på dagsljus och väder i och med att hela filmen filmades utomhus.

Vi filmade i augusti i regn och rusk utan möjligheter till inomhusfaciliteter då dealen som kommits överens med kvinnan vi lånade kolonistugan av var att vi inte skulle vistas inne i huset alls. Jag kontaktade dock henne under inspelningarna och vi kom överens om att vi fick använda ett rum i stugan att värma oss i.

3. INSPELNINGARNA

Vi hade två repetitionsdagar med skådespelarna innan inspelningen började och fyra inspelningssdagar: 25-28.8.2014. Sammanlagt fyra skådespelare, en statist och tre locations. Regi- och produktionsassistenten agerade inspelningsledare och scripta. Jag gjorde upp call sheets för respektive inspelningsdag utgående från inspelningsplanen samt från hur den föregående inspelningsdagen gått. Se exempel bild 2.

PAPPAS FLICKA
21. elokuuta 2014

Tuottaja:	Marie Finne 0407227897	Ohjaaja:	Nina Nordström Kuvaaja: Henrik Gullmets Apulaisohjaaja: Astrid Stenius	0407463475 0503614645 0503591159
-----------	---------------------------	----------	--	--

CALL SHEET

Päiväys	Call time	Purku	1. Kuvauspaikka	Kuv.päivän nro.
25.8.2014	8.00	16.00	ÄGGELBY KOLONI-TRÄDGÅRD	1

Aurinko nousee	Aurinko laskee
05.56	20.46

Klo.	Kohtaus	Ext/Int	Paikka/kohtauksen nimi	vrk. aika	Näyttelijät	Avustajat	Huom!
9.00	REP	EXT	Genomläsning av dagens scener och klädpåtagning	DAY, elo	BJÖRKHOLM LUNDBERG EK		
9.30	3	EXT	TÄLTET				
11.30	4	EXT	TRÄDGÅRDSBORDET			NYLUND	
13.30			LUNCH				
14.30	5		KOMPOSTEN				
16.00			PURKU				

NÄYTTELIJÄT

Näyttelijä	Haku	Paikalla
EK	LISA	9:00-15:45
BJÖRKHOLM	LISA	9:00-15:45
LUNDBERG	-	9:00-15:45
NYLUND	-	11.30-13.30

BILD 2. CALL SHEET PAPPAS FLICKA

Inspelningarna förlöpte bra utan desto större missöden eller motgångar. Största utmaningen var vädret. Det var kallt, regnigt och blåsigt men bortsett från det löpte inspelningarna bra enligt tidtabell, mycket tack vare inspelningsledaren som höll hårt i tyglarna vad gällde tidtabellen. Vi hade reserverat 8h arbetsdag för skådespelarna i enlighet med kollektivavtalet och 10h för inspelningsteamet. Trots att vi innan lunch ett par dagar låg efter i tidtabellen, kom vi ikapp efter lunch och fick ofta gå hem i förtid. I planeringsskedet hade jag med flit reserverat lite extra tid just för den sakens skull. Alla i teamet är gladare om de får gå hem i förtid än om de måste jobba övertid. Att leda teamet och hålla dem motiverade är en stor del av producentens ansvar i en studieproduktion.

4. POSTPRODUKTION

Tidtabellen för postproduktionen:

Bildklipp: 1-21.9.2014

Ljud: 22.9-13.10.2014

Färgkorrigering, grafik och trailer 22.9-13.10.2014

Marknadsföring 1.9-13.10.2014

Premiär: 1.11.2014

Premiären var på Dubrovnik på Eriksgatan 22.1.2015 trots att planen varit att den skulle vara redan i november föregående år. Det är producentens ansvar att tillsammans med andra producenter planera premiärvisning för filmerna. Att ordna dem utanför skolan är alltid mera festligt men det går också att ha filmpremiär på skolan.

Postproduktionen var den största utmaningen i och med att den klippare vi tidigare tilltalat slutligen inte hann med allt som tänkt. I stället så hoppade regissören till slut in och gjorde slutslipningarna.

Worthington (2009. s. 27) säger att producenten ska försäkra att tidtabellen och budgeten för postproduktionen håller och att producenten hela tiden ska vara steget före och kunna förutspå eventuella problem som kan uppstå. I det här fallet kanske jag försummade min roll en aning i och med att jag inte hade förutsett att det här kunde vara ett problem. I arbetslivet är det som tur inte lika lätt att hoppa av ett projekt i och med att kontrakt skrivits under. Jag gjorde mitt bästa för att hjälpa att hitta en ny klippare som regissören var nöjd med men som sagt så slutade det med att det var regissören som klippte filmen. En förebyggande lösning på det problemet kunde vara att inte bara skriva kontrakt med skådespelarna i en produktion utan också alla andra som medverkar även om det kan kännas lite fånigt i en skolproduktion.

Att klipparen hoppade av var också orsaken till att premiären försenades. När väl premiären var över hade vi alla fått kvoten fylld av *Pappas Flicka* och filmen levde inte vidare trots ambitiösa ursprungliga planer på filmfestivaler såväl i Finland som utomlands. Worthington (2009. s. 32) frågar vad idén med allt hårt arbete och alla sömnlösa nätter är om ingen slutligen ser filmen. På det svarar jag att slutföra ett projekt

alltid är en liten personlig seger och förtjänar att firas trots att resultatet inte distribueras vidare. Vanligen skulle jag som producent efter premiären skickat *Pappas Flicka* och press kit till olika festivaler i hopp om screening men när vi väl skålade på premiären kändes det som att vi var klara med *Pappas Flicka*.

SAMMANFATTNING

Min målsättning med det här arbetet var att få fram vilka problem och utmaningar man kan stöta på som producent i en Arcadaproduktion samt möjliga lösningar för dem. Jag kan konstatera att en av de största utmaningarna är att hitta skådespelare, men också att det finns tips och tricks hur man ska gå tillväga för att göra det. Det andra jag ville med mitt arbete var att tipsa om olika sätt att hitta rekvisita, catering, locations mm. En producents kanske viktigaste arbetsredskap vad gäller det är Google och sociala medier om det så råkar vara en lastbil, inspelningsplats eller skådespelare man är ute efter. Att kunna lägga ”googlesökningsexpert” på CV:n är något jag gärna skulle göra.

Mycket har säkert ändrat i hur produktionerna fungerar idag på Arcada i jämförelse med hur det var när jag producerade *Pappas Flicka* men som jag skrev i inledningen vill jag tro att en del av problemen är de samma speciellt när det gäller locations, casting och budget det vill säga hur man ska kunna hitta medel för en produktion utan pengar och svaret på alla tre är Google, sociala medier samt alla de nyckelegenskaper en producent ska ha enligt Worthington (2009. s. 14-15): att kunna planera, att kunna motivera sitt team, kreativitet, kommunikationsfärdigheter, att kunna förhandla, säga ja och nej, gott omdöme, vara organiserad, problemlösningstalanger, motståndskraft, humor, framåttänk, bondförnuft, social kompetens, att kunna tänka snabbt och klart.

KÄLLOR

Tryckta källor

Böcker

Gillham, Bill. 2010. *Case study research methods*. Bloomsbury Publishing PLC, 106 sidor

Houghton, Buck. 1991. *What a producer does: the art of moviemaking (not the business)*, Silman James Press, 200 sidor

Saksala, Elina. 2015. *Tuottajan käsikirja*, Like kustannus Oy, 249 sidor

Worthington, Charlotta. 2009. *Basic film-making 01, Producing*. Ava Book Production, 176 sidor

Elektroniska källor

Lönerekommendationer för skådespelare, <https://www.nayttelijaliitto.fi/palkat/elokuva/>

Hämtad: 11.11.2017

Material

Från produktionen *Pappas Flicka*:

Budget

Call sheets

Inspelningsplan

Manusnedbrytning

Mötesprotokoll

Produktionsplan

Bilaga 1 – Budget *Pappas Flicka*

Produktionens namn: Pappas flicka				
Lön för extern personal		1 425	13,51%	
Resor och transporter		446	4,23%	
Dekor, rekvisita och dräkter		200	1,90%	
Inspelningsplatsen		200	1,90%	
Utrustning		7 800	73,94%	
Inspelningsmaterial		14	0,13%	
Postproduktion		0	0,00%	
Upphovsavgifter		0	0,00%	
Marknadsföring		415	3,93%	
Övriga kostnader		50	0,47%	
			100,00	
Framställningskostnader totalt		10 550	%	
Reservering		1 055	10,00%	
Kostnader totalt		11 604		
Externa kostnader totalt		4 069		
Interna kostnader totalt		7 535		
Kostnader arbetsgruppen står för		0	0,00%	
	Enhet	á pris	Totalt	
Löner				
Lön för extern personal:				
Professionella skådespelare	19	60	1 140	
4 skådespelare	0	0	0	
Naturaförmån	0		0	
	0	0	0	
Lönebikostnader	%	25	1140	285
Lön för intern personal:				
	0	0	0	
Lönebikostnader	%	25	0	0
Lön för personal totalt			1 425	
<i>Externa kostnader totalt</i>		1 425		
<i>Interna kostnader totalt</i>		0		

		Enhet	å pris	Totalt
Resor och transporter				
Externa kostnader:				
Bilhyror		0	0	0
Bränsle för hyrda bilar		0	0	0
Full kilometersättning	km	0	0,43	0
Kilometersättning för bränsle	km	0	0,16	0
Resebiljetter		32	3	96
Logi		0	0	0
Fullt dagtraktamente	dygn	0	39	0
Halvt dagtraktamente	dygn	0	18	0
		0	0	0
Kaffe och mat på inspelningsplatsen		0	8	0
Interna kostnader:				
Skolans bil	dygn	7	50	350
		0	0	0
		0	0	0
Kostnader filmteamet själva betalar:				
Kaffe och mat på inspelningsplatsen		0	0	0
Resor och transporter totalt 446				
<i>Externa kostnader totalt</i>			96	
<i>Interna kostnader totalt</i>			350	
<i>Kostnader filmteamet själva betalar totalt</i>			0	
		Enhet	å pris	Totalt
Dekor, rekvisita och dräkter				
Externa kostnader				
Dekor		0	0	0
Rekvisita		1	100	100
Specialrekvisita		0	0	0
Dräkter		1	100	100
Maskering		0	0	0
Interna kostnader				
		0	0	0
		0	0	0

Dekor, rekvisita och dräkter totalt			200
<i>Externa kostnader totalt</i>			200
<i>Interna kostnader totalt</i>			0
	Enhet	å pris	Totalt
Inspelningsplatsen			
Externa kostnader:			
Studiohyra	1	200	200
Hyra för inspelningsplatser	0	0	0
El	0	0	0
Städning	0	0	0
Förbrukningsvaror	0	0	0
Parkering	0	0	0
Trafikarrangemang	0	0	0
Bevakning	0	0	0
Interna kostnader:			
Multihallen	0	40	0
	0	15	0
Inspelningsplatsen totalt			200
<i>Externa kostnader totalt</i>			200
<i>Interna kostnader totalt</i>			0
	Enhet	å pris	Totalt
Utrustning			
Externa kostnader			
Hyrd kamerautrustning	1	700	700
Hyrd ljudutrustning	1	600	600
Hyrd ljusutrustning	0	0	0
Hyrd specialutrustning	0	0	0
Utrustningstillbehör	0	0	0
Försäkring för utrustningen	0	0	0
Interna kostnader			
Skolans kamerautrustning	0	0	0
Skolans ljudutrustning	1	3500	3 500
Skolans ljusutrustning	1	3000	3 000
Specialutrustning	0	0	0
Utrustningstillbehör	0	0	0
	0	0	0

Utrustning totalt			7 800
<i>Externa kostnader totalt</i>			<i>1 300</i>
<i>Interna kostnader totalt</i>			<i>6 500</i>
	Enhet	á pris	Totalt
Inspelningsmaterial			
Externa kostnader			
Minneskort	0	0	0
Extern hårskiva	0	0	0
DV	0	0	0
Betacam	0	0	0
Digibeta	0	0	0
Film 8 mm	0	0	0
Film 16 mm	0	0	0
Film 35 mm	0	0	0
	0	0	0
Stillbildskostnader	0	0	0
	0	0	0
DAT	0	0	0
Ljudband	0	0	0
CD/DVD	15	0,9	14
Interna kostnader			
Minneskort	0	0	0
Extern hårskiva	0	0	0
DV	0	0	0
Betacam	0	0	0
Digibeta	0	0	0
	0	0	0
Stillbildskostnader	0	0	0
	0	0	0
DAT	0	0	0
Ljudband	0	0	0
CD/DVD	0	0	0
Inspelningsmaterial totalt			14
<i>Externa kostnader totalt</i>			<i>14</i>
<i>Interna kostnader totalt</i>			<i>0</i>
	Enhet	á pris	Totalt
Postproduktion			

Externa kostnader			
Bild:			
Framkallning av film	0	0	0
Arbetskopia av film	0	0	0
Rengöring av film	0	0	0
Digitalisering av film	0	0	0
Editeringsutrustning	0	0	0
Överföring video till video	0	0	0
Digitalisk bildbehandling	0	0	0
Färgsättning	0	0	0
Överföring video till film	0	0	0
För- och eftertexter	0	0	0
DV	0	0	0
Betacam	0	0	0
Digibeta	0	0	0
VHS	0	0	0
Extern hårddisk	0	0	0
Ljud:			
Ljudediteringsutrustning	0	0	0
Ljudmixning	0	0	0
Musikinspelning	0	0	0
DAT	0	0	0
CD/DVD	0	0	0
Extern hårddisk	0	0	0
Interna kostnader			
Bild:			
Framkallning av film	0	0	0
Arbetskopia av film	0	0	0
Rengöring av film	0	0	0
Digitalisering av film	0	0	0
Editeringsutrustning	0	0	0
Överföring video till video	0	0	0
Digitalisk bildbehandling	0	0	0
Färgsättning	0	0	0
Överföring video till film	0	0	0
För- och eftertexter	0	0	0
DV	0	0	0
Betacam	0	0	0
Digibeta	0	0	0
VHS	0	0	0
Extern hårddisk	0	0	0
Ljud:			
Ljudediteringsutrustning	0	0	0

Ljudmixning	0	0	0
Musikinspelning	0	0	0
DAT	0	0	0
CD/DVD	0	0	0
Extern hårdskiva	0	0	0
Postproduktion totalt 0			
Externa kostnader totalt		0	
Interna kostnader totalt		0	
	Enhet	å pris	Totalt
Upphovsavgifter			
Externa kostnader			
NCB/Teosto -avgifter	0	0	0
Skivrättigheter	0	0	0
	0	0	0
Arkivmaterial	0	0	0
Upphovsavgifter totalt 0			
Externa kostnader totalt		0	
	Enhet	å pris	Totalt
Marknadsföring			
Externa kostnader			
Stillbilder	0	0	0
Plansch	1	15	15
Festivaler	1	300	300
	0	0	0
Internet	0	0	0
	0	0	0
Premiärkostnader	1	100	100
	0	0	0
Interna kostnader			
Stillbilder	0	0	0
Plansch	0	0	0
Internet	0	0	0
Premiärkostnader	0	0	0
Marknadsföring totalt 415			

Externa kostnader totalt		415	
Interna kostnader totalt		0	
	Enhet	å pris	Totalt
Övriga kostnader			
Externa kostnader			
Person- och reseförsäkringar	0	0	0
Översättning	0	0	0
Undertexter	0	0	0
Filmgranskning	0	0	0
Telefon	0	0	0
Post	0	0	0
Kopiering	0	0	0
Kontorsmaterial	1	50	50
Interna kostnader			
Översättning	0	0	0
Undertexter	0	0	0
Telefon	0	0	0
Post	0	0	0
Kopiering	0	0	0
Kontorsmaterial	0	0	0
Övriga kostnader totalt		50	
Externa kostnader totalt		50	
Interna kostnader totalt		0	
Framställningskostnader totalt		10 550	
Externa kostnader totalt		3 700	
Interna kostnader totalt		6 850	
Kostnader filmteamet själva betalar totalt		0	
Reservering	%	10	10 549,50
Externa kostnader totalt		370	
Interna kostnader totalt		685	
Kostnader filmteamet själva betalar totalt		0	
Kostnader totalt		11 604	

<i>Externa kostnader totalt</i>	4 069
<i>Interna kostnader totalt</i>	7 535
<i>Kostnader filmteamet själva betalar totalt</i>	0